

EMMA REYES

MASCARAS

Para el Museo de Arte Moderno La Tertulia realizar una muestra de las obras de Emma Reyes significa retroceder en la historia.

Emma llegó al entonces Club Cultural La Tertulia luego de una escala triunfal en Israel. En este espacio expuso los trabajos más representativos de ese período. Etapa en la cual no habría de quedarse porque una de las características de la artista ha sido la búsqueda, el cambio, dentro de un profundo sentimiento americano que arrancó de su patria la que jamás olvidó.

Emma se convirtió en una europea -ha vivido en Francia la mayor parte de su tiempo- pero en su retina se quedaron para siempre las flores enormes y misteriosas que se ofrecen a la vez con lujuria y afán devorador, las hortalizas de grandes volúmenes que se desbordan del marco, las figuras humanas especialmente los rostros expresivos y casi brutales y las máscaras que demuestran claramente su influencia precolombina.

En sus formas de expresión predomina el color agresivo y destellante, trayéndonos inevitablemente la luz del trópico, fuerza tomada de sus antecesores que arañaron como ella la tierra americana.

Con esta exposición queremos a la vez rendirle un homenaje a la colombiana integral que fuera adoptada por Europa, pero que supo permanecer atada a sus ancestros plasmándolos en una obra donde, sin alardes pero sin tratar de domesticarla, aparece la nostalgia de lo perdido.

MARITZA URIBE DE URDINOLA
Presidenta
M.A.M. La Tertulia.

BIOGRAFIA SUMARIA

Nace en Bogotá, Colombia
Comienza a pintar en 1943 en Buenos Aires.
1944: Trabaja pintura mural con Antonio Berni en Buenos Aires.

Recibe una beca de estudio de 3 años para París en 1947. Asiste a la Academia André Lothe.

Washington (1950). Recibe un encargo de la Sección Cultural de la UNESCO para realizar ilustraciones de libros de Historia de la Alfabetización (Biblioteca Popular de América Latina).

Delegada a México al 1er. Congreso Panamericano de la UNESCO.

1952: Participa en las exposiciones de los Pintores Revolucionarios de México.

Dirige la sección Escenográfica Escolar de Bellas Artes.

Trabaja en el estudio de Diego Rivera.

Regresa a Europa en 1954: Estudio de Enrico Prampolini, Roma.

Invitada por el Instituto Cultural de América Latina en Israel en 1957. Estadía en la aldea de los Artistas d'Ein Hod (Haifa).

Trabaja en Italia desde 1958 hasta 1960.

Desde 1960, Emma Reyes se translada a Francia y trabaja en París y en Périgueux.

Emma Reyes, en su estudio, calle Cassini Paris, 1968

ALGUNAS EXPOSICIONES COLECTIVAS

1960 Galería Breda, Milán, Italia.
1962 Museo de Arte Moderno, París.
1965 Galería Charpentier, París.
1966 Salón de Bellas Artes, Périgueux.
1968 Biblioteca de Fontainebleau
1968 Ateneo de Madrid
1970 Instituto Italo - Latinoamericano. "Visiones", Roma.
1972 Festival Internacional de Cagnes - sur - Mer.
1973 Bienal Americana de Artes Gráficas, Cali, Colombia.
1976 Galería Kaspari. Meerbusch. Alemania.
1980 Salón Delima, Medellín. La Mujer en las Artes Visuales.
1981 Bienal Americana de Artes Gráficas, Cali, Colombia.
1982 Feria Internacional, Marsella. Francia.
1983 Diez Artistas de América Latina. Compiègne, Francia.
1984 Centro Cultural de Toulouse, Francia. Museo de Clichy: Centro de Arte Integral.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1949 Primera Individual. Galería Kleber. París.
1951 Dupont Weil Gallery. Nueva York.
1952 Matignon Gallery, Nueva York.
1953 F.A.I. Gallery, Nueva York.
1953 Museo de Arte Moderno, Ciudad de México.
1954 Morse Gallery of Art. Miami.
1954 Decoration Salon Paquebot Françai "Cavalier de la Salle".
1956 Galería delle Carroze. Roma
1956 Galería Monte Napoleone. Milán.
1957 Betzabel National Museum. Jerusalén.
1958 Museo de Arte Moderno. Haifa.
1958 Museo de Arte Moderno. Tel Aviv.
1958 Galería d'Ein Hod. Israel.
1960 Galería Monte Napoleone. Milán.
1960 Galería Schneider. Roma.
1961 Galería El Callejón. Bogotá.
1961 Museo de Arte Moderno La Tertulia. Cali.
1961 Galería Vendôme. Bruselas.
1965 Duguith Art Gallery. Tel Aviv.
1966 Seis paneles murales. Decoración de la Escuela Normal. Pèrigueux.
1967 Galería de Beaune. París.
1968 Galería Botto. Caracas.
1968 Biblioteca Luis Angel Arango. Bogotá.
1968 Museo de Zea. Medellín.
1968 Museo de Arte Moderno La Tertulia. Cali.
1971 Casa de la Cultura. Annency. Francia.
1973 Museo Les Trois Portes. Mons. Bélgica.
1974 Galería l'Atelier. Bruselas.
1975 Galería Ciento. Barcelona.
1975 Galería H et Múltiples. Marsella.
1978 Capilla de los Penitentes. Callian. Francia.
1980 Museo Les Trois Portes, Mons. Bélgica.
1982 Feria Internacional de Basilea. Alemania.
1983 Galería Garcés Velásquez. Bogotá.
1983 Museo de Arte Moderno La Tertulia. Cali.
1985 Tres paneles murales. Decoración Liceo
Pablo Picasso. Pèrigueux.
1986 Galería Duszka Patyn Karolczak. Bruselas.
1988 Decoración Mural. Hall de la Nueva Biblioteca Municipal. Pèrigueux.
1990 Retrospectiva de la obra de Emma Reyes. Pèrigueux:
Centro de Congresos
Cámara de Comercio y de Industria.
Biblioteca.
Museo del Perigord.
1991 Galería R. Treger. París.
1993 Museo de Arte Moderno La Tertulia. Cali.

Emma Reyes es la novedad de esta semana en la Galería Kléber. Desconocida hasta ayer, será mañana uno de los grandes descubrimientos de estos últimos años.

MARCEL SPION - Le Monde - París 1949

Sin recibir la directa influencia de los grandes maestros contemporáneos, la pintura de Emma Reyes se sitúa en la misma línea de investigación hacia una fuerza nueva, un nuevo vigor y una nueva poesía.

ROLAND CHAVENON - Le Monde - PARIS 1949

Emma Reyes ha captado lo más precioso de la pintura contemporánea. Sus colores, la aplicación sin trucos de la materia, el tratamiento de las grandes masas, da a sus obras una belleza profunda en la cual el mismo color es símbolo, gracia y poesía...

MARGARITA NELKI - Excelsior - México 1953

Una pintura profunda, no un simple desfile de formas y colores: una pintura sabia y plena del verdadero soplo de lo universal.

MAX AUB - México 1959

Su mensaje es inesperado en el mundo del arte italiano. Con su vigor y su agresividad de las formas y los colores, ella nos transporta al mundo legendario y exasperado del mito...

DINO CARUZO - Espreso Sera - Roma 1956

La desconfianza natural que tengo hacia el arte del otro lado del océano desaparece frente a esta exposición de Emma Reyes. El arte de esta pintora es a la vez elemental y refinado, auténtico e instintivo. En toda su obra está presente una verdad que se expresa con un vigor que raramente encontramos en los artistas contemporáneos.

MARIO VOLPI - La Unita - Milán 1956.

Parece difícil encontrar la característica formal de una pintura como la de Emma Reyes, tan intensa, libre y vigorosa y tocar el trasfondo de esta finura de interpretación y la consolidación plástica de todos los elementos estructurales. Olvidando todo formalismo o intelectualismo, el pintor cuenta, con un estilo personal y sirviéndose de un linealismo incisivo y de un color inhumano hasta la exasperación, un mundo encantado en el cual los personajes -monumentales- parecen danzar agresivos y terribles. El lirismo de su interpretación, no obstante, hace siempre referencia a la plasticidad y en ningún momento se produce el fácil desequilibrio...

ENRICO PRAMPOLINI - Fiera Literaria - 1956

En la pintura de Emma Reyes el trópico gime y brilla. Frente a la exuberancia del paisaje vegetal el paisaje humano grita a media voz.

MANUEL MEJIA VALLEJO - Guatemala

Sus rostros tienen a la vez algo de tigres y de hombres. Están elaborados con rayas de colores muy vivos. Para los negros, no le convienen ni el carbón triturado ni el azabache de la Sierra Madre. Ella moja sus pinceles en la conciencia de ciertos hombres: sus monstruos tienen ojos de gato y alma de araña...

GERMAN ARCINIEGAS - Diario de Nueva York.

... pintura de un refinamiento cerebral que va del arte precolombino al vigor grafico de Matisse...

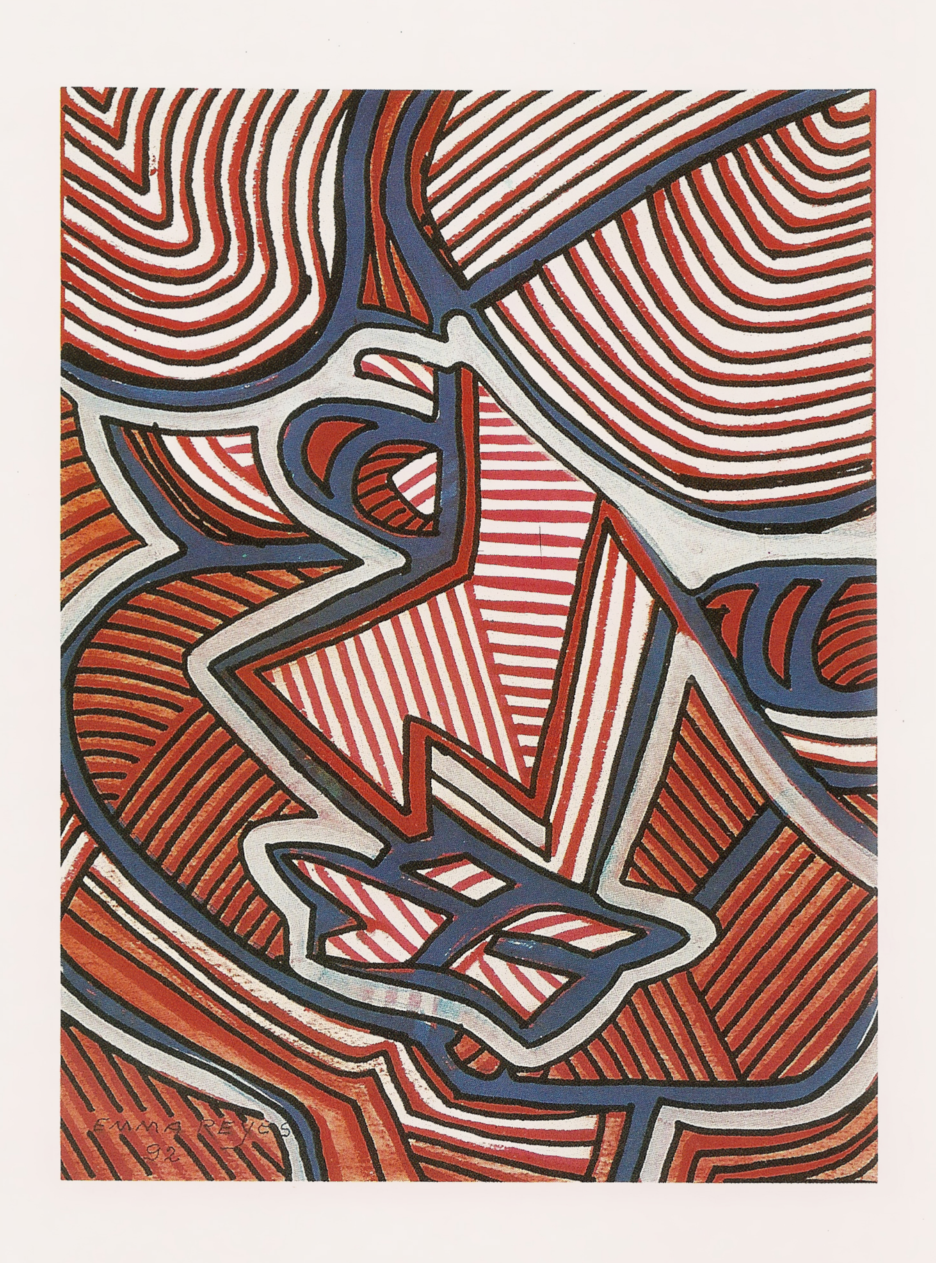
GIACOMO ETNA - Roma.

Jamás habíamos visto imágenes tan auténticas. En este mundo de miedo y amor, una voz humana nos habla...

F. SCHIFF, Director del Museo de Arte Moderno de Haiffa.

De todos los pintores latinoamericanos que he conocido, pasando por Orozco, Tamayo y Portinari, Emma Reyes es la más decidida, diría yo, la más brutal. Solamente en ella encontramos esta violencia pictórica, cualidad absolutamente positiva.

MARIAB TAL - Haboker - Jerusalén

EMMA REYES
92

Emma Reyes, al igual que Tamayo y Orozco, ha logrado conjugar todo el modernismo, desde Gauguín hasta Picasso, con el arte precolombino, sin pasar por el humanismo occidental del Renacimiento como lo ha hecho la cultura europea de estos últimos decenios. La pintura de Emma Reyes, llena de obsesión deformante y de búsqueda estilística, rigurosa y rica, es, contrariamente a aquella de muchos europeos que creen tener sangre india, la de una india que tiene en su arte sangre europea. Su pintura nos revela, de forma familiar, una tradición lejana en el tiempo y el espacio, pero válidamente inscrita en el mundo del arte actual.

ALBERTO MORAVIA - Corriere della Sera - 1956

Una síntesis profundamente poética de dos mundos: una pintura sorprendente, realmente nueva y verdaderamente europea en cuanto a lo que tiene de universal...

GIACOMO ETNA - Corriere delle Arti

La pintura de Emma Reyes está estrechamente emparentada con el Jazz, este otro arte tan típicamente americano. Ella es igualmente violenta, libre -o liberada- melancólica y agitada: ella es a la vez lírica y delicada, brutal y angustiosa. Ella y su magia, su color, su encanto.

MARCEL JANCU - Hakidmah - Tel Aviv

Nada se ha dejado a los efectos accidentales en los cuadros rigurosamente planificados... su obra es una de las más originales realizadas por los artistas latinoamericanos que hemos tenido el placer de contemplar en Israel.

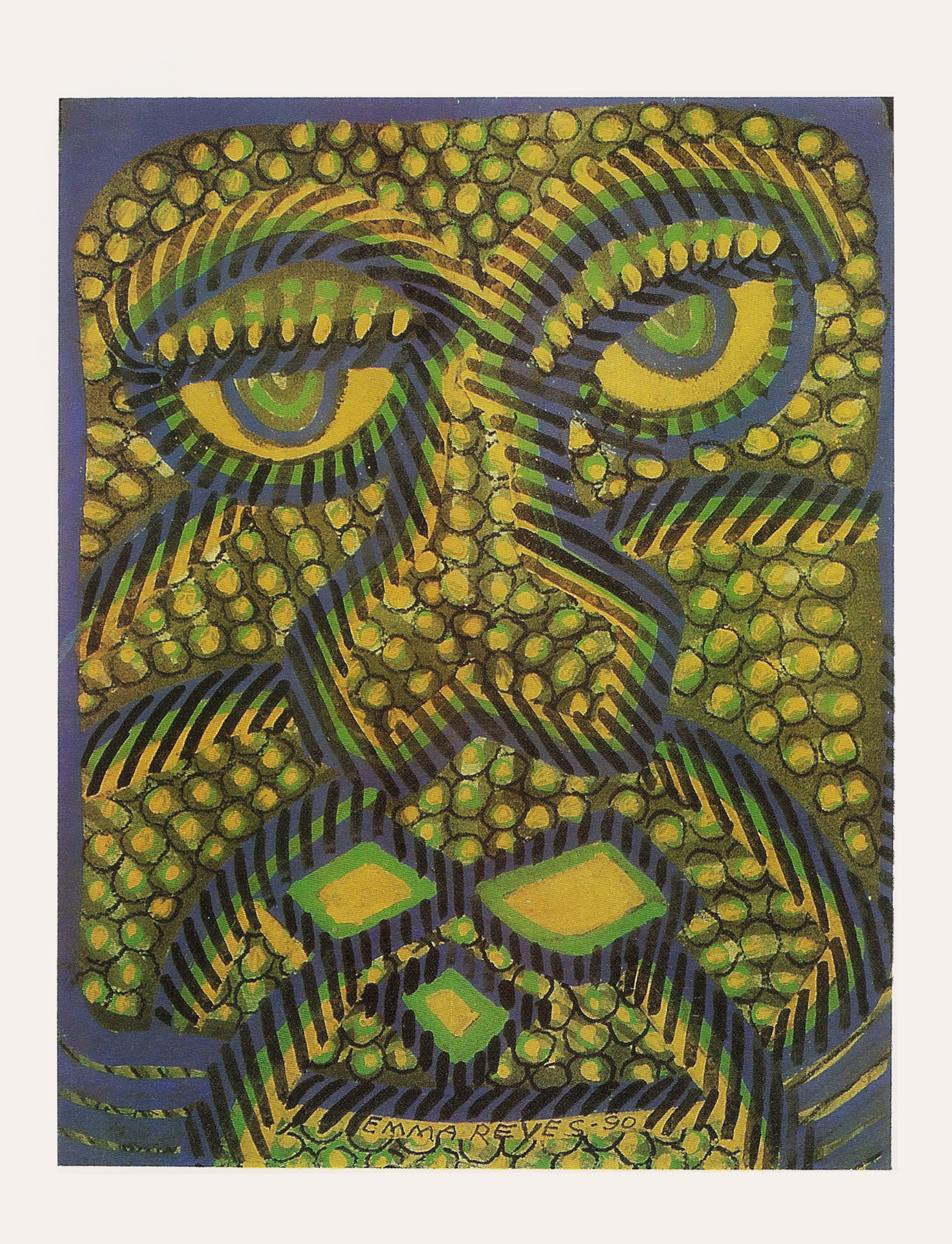
TH. MEYSSELS - Jerusalén Post - 1958

Ella se expresa de una manera que la tradición europea no conocía anteriormente.

Y. FISHER - Betzallel - Jerusalén

Basta dar una mirada para darse cuenta que Emma Reyes ha resuelto o se encuentra a punto de resolver uno de los problemas más complejos del mundo moderno: quiero decir que ella ha sobrepasado el punto muerto de lo decorativo...

SANDRO DE FEO - El Espresso - Roma

EMMA REYES-90

Ella es un caso extraño en la pintura americana: por sus raíces no necesita recurrir al falso nacionalismo o continentalismo: ella elabora una pintura universal.

MICHEL ROTH - Daily American - 1960

Es un enorme placer vivir por un breve instante en la familiaridad de sus líneas estrechas como los surcos de un campo arado, frente a estas bocas y a esos ojos como tantas flores apacibles e inquietantes. Observando las máscaras gigantescas que ha construido en arabescos apretados de un trazo siempre igual sentimos, en primer lugar, una impresión de unidad profunda, después se llega a establecer la cronología; en los primeros dibujos subsisten las páginas blancas, pero poco a poco, éstas desaparecen y en sus últimas figuras crece la complejidad...

Dicho de otra forma, por la representación del rostro humano recordado o soñado, Emma Reyes, científicamente, con la reflexión de un arquitecto, persigue un trabajo de ocupación del espacio, racional, clásico, que sin embargo funciona muy bien con lo que puede existir de onírico, de mágico en sus figuras.

JEAN BOISSIEU

... Pero esa personalidad no se puede poner en duda. Sus obras la acusan con tanta violencia como simplicidad: se lee en ellas, a primera vista, su espiritu directo, su fortaleza de vision, su claridad conceptual, su inequivoca voluntad de reducir el universo de las formas a un esquema claro y enérgico.

MARTA TRABA - 1961

He aquí una pintura que por sus formas y sus colores es la sensibilidad misma y que a la vez es una arquitectura articulada: una pintura que asume el modelo en tanto que fragmento iniciativo para podernos revelar su totalidad turbadora. Pintura que, sobre el modelo hiper-realista comienza agrandando el detalle hasta lo gigantesco pero que no se queda fijo en el verismo, penetrando en el reino de la imaginación.

El mundo de Emma Reyes es de tal naturaleza que puede afrontar tranquilamente todas estas complejidades resolviéndolas en sus cuadros y dibujos de apariencia simple. Una sola obra de Emma Reyes, por ejemplo, comunica la idea de una pintura extremamente sensible al color así sea sobria, mientras que una exposición de varias obras ofrece el espectáculo de una Emma Reyes sin fronteras cromáticas.

ALVARO MEDINA Historiador de Arte UNESCO 1988

EMMAREYES

En general, la línea de Emma Reyes es gruesa pero a veces ha sido fina y en ocasiones ha llegado a ser tan ancha como la palma de su mano. La característica principal de esa línea es la de llenar las formas además de bordearlas. Es lo que hallamos en los paisajes de fines de los años cincuenta. Es también lo que hallamos en esas cuevas que, concebidas como paisajes de un mundo interior, pinta en los años sesenta. Y es lo que hallamos en los rostros y bodegones de los años setenta y ochenta.

Para llenar las formas, la línea de Emma Reyes se ordena en segmentos paralelos que ondulan o se mantienen rectos cuando no giran en torno a sí mismos en espirales muy vastas de intrincada factura. Se diría que Emma Reyes no concibe un plano como un área delimitada al exterior por una línea de contorno sino como hileras de líneas en sucesión infinita.

El uso que Emma Reyes hace de la línea es parecido al que Pollock hacía del dripping. Como Pollock, Emma Reyes sabe dónde va a comenzar pero no dónde va a terminar, ni sabe los desarrollos imprevistos que van a producirse en el curso de la ejecución. O sea que hay un alto grado de improvisación en el que los accidentes cuentan, improvisación que al final puede desembocar en rotundos fracasos o en obras soberbias.

ALVARO MEDINA
París - 1989

Emma Reyes frente al fresco de la Biblioteca Municipal de Pèrigueux

Fotos: FERNELL FRANCO
Impresión: PLENTY LTDA.

Marzo de 1993

MUSEO DE ARTE MODERNO
LA TERTULIA
CALI - COLOMBIA

Patrocina: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE